

The
Sublime
Essence of

LIGHT AND DARKNESS

Concepts of
Dualism and Unity
in Contemporary Art
and Design

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Le pagine seguenti sono tratte dal catalogo ufficiale della
XV Florence Biennale (2025) e riportano la performance:

"Omaggio a John Cage" – Sergio Maltagliati

*These pages are taken from the official catalog of the
XV Florence Biennale (2025) and document the performance:*

"Tribute to John Cage" – Sergio Maltagliati

Questa copia è fornita esclusivamente per finalità archivistiche e di ricerca.
This copy is provided exclusively for archival and research purposes.

SERGIO MALTAGLIATI

CA12G92E2 — autom@tedVisualMusiC 4.01

A Tribute to John Cage

Interactive performance/installation

for Laptop, Smartphone, iPad,

Live Video Projection

Sergio Maltagliati (1960) è un artista multimediale e compositore, tra i primi in Italia a esplorare il campo delle partiture digitali interattive e della visual music. Allievo di Pietro Grossi, pioniere della musica elettronica e della computer music, ha sviluppato una ricerca che unisce immagine, suono e interazione, realizzando progetti che spaziano dalla net-art alla musica generativa, dalle installazioni multimediali alle performance digitali. Accademico della Classe di Musica e Arti dello Spettacolo dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, ha presentato i suoi lavori in musei, festival e istituzioni internazionali. La sua produzione si distingue per l'uso di linguaggi digitali interattivi intesi come strumenti di apertura dell'opera, dove lo spettatore è coinvolto come parte attiva e co-autore del processo creativo.

Il progetto nasce come omaggio a John Cage, maestro del silenzio e della libertà creativa, presentato alla XV Florence Biennale. Tre performance, ciascuna della durata simbolica di 4'33", esplorano i temi dell'ascolto, dell'azione e della partecipazione collettiva, intrecciando memoria storica e linguaggi digitali contemporanei. Nella prima performance, immagini e citazioni scorrono in apparente casualità sullo schermo, invitando a un ascolto visivo del silenzio. Nella seconda, dieci performer interagiscono con i propri dispositivi su un grande schema scenico ispirato a un dipinto di Cage, trasformando il gesto in suono e il quadro in partitura vivente. Nella terza, il pubblico diventa protagonista collegandosi via QR code: ognuno può "suonare" il quadro dal proprio smartphone o tablet, contribuendo a una tessitura collettiva diffusa nello spazio.

La componente visiva include materiali d'archivio originali (corrispondenza, interviste, rassegne stampa), rielaborati in flusso generativo. I riferimenti storici a opere come 4'33" (1952), Music Walk (1958) o Music of Changes (1951) riaffiorano attraverso strumenti digitali interattivi, che trasformano l'omaggio in pratica viva e partecipata. Lo spazio scenico prevede videoproiezioni in grande formato, impianto stereo e un microfono ambientale che integra i suoni della sala nella

Sergio Maltagliati (1960) is a multimedia artist and composer, among the first in Italy to explore interactive digital scores and visual music. A student of Pietro Grossi, a pioneer of electronic music and computer music, he has developed a body of work that connects image, sound, and interaction, ranging from net-art to generative music, from multimedia installations to digital performances. An Academician of the Class of Music and Performing Arts at the Academy of the Arts of Drawing in Florence, he has presented his works in museums, festivals, and international institutions. His practice is distinguished by the use of interactive digital languages as a means of opening the work, where the audience is engaged as an active participant and co-author in the creative process.

This project is conceived as a tribute to John Cage, master of silence and creative freedom, and is presented at the XV Florence Biennale. Three performances, each lasting the symbolic 4'33", explore listening, action, and collective participation, weaving historical memory with contemporary digital languages.

In the first performance, images, scores, and quotations appear on the big screen in seemingly random sequence, inviting a visual listening to silence. In the second, ten performers interact with their own devices on a large scenic reproduction of a Cage painting, transforming gesture into sound and the painting into a living score. In the third, the audience becomes protagonist: through a QR code, visitors connect with their smartphones or tablets and "play" the painting, contributing to a collective texture diffused throughout the space.

The visual component incorporates original archival documents (letters, interviews, press reviews), reelaborated into a generative flow. References to works such as 4'33" (1952), Music Walk (1958), and Music of Changes (1951) resurface through interactive digital tools, renewing Cage's legacy as a living and participatory practice rather than a nostalgic citation. The staging requires large-format video projection, stereo audio, and an ambient microphone that integrates environmental sounds into the composition. The symbolic

CA12G92E2 - autom@tedVisualMusic 4.01 (2025)
Generative visualization produced in real time by the
interactive program, as a tribute to John Cage

composizione. La durata simbolica può essere replicata o
estesa, lasciando una documentazione audio-video come
installazione interattiva permanente.
In linea con il tema della XV Florence Biennale, il progetto
mette in dialogo silenzio e suono, individuo e collettività,
memoria e tecnologia, offrendo al pubblico un'esperienza
poetica e corale, radicata nel passato e aperta al futuro.

sergiomaltagliati.it

Presentazione nell'Area Teatro (Padiglione Spadolini)
della XV Florence Biennale:
Mercoledì 22 ottobre dalle 17 alle 18

*duration may be repeated or extended, leaving behind an
audio-video record that continues as an interactive installation.
In line with the XV Biennale's theme, the project connects
silence and sound, individual and community, memory and
technology, offering the audience a poetic and collective
experience — intimate yet open to the future.*

sergiomaltagliati.it

Presentation at the Theatre Area (Spadolini Pavilion)
of the XV Florence Biennale:
Wednesday, 22 October, from 5:00 to 6:00 PM.

Fonte / Source

Catalogo ufficiale — XV Florence Biennale, Firenze, 2025

© Florence Biennale — immagini e testi originali

Riprodotta per finalità archivistiche ai sensi del fair use culturale /
Reproduced for archival purposes under cultural fair use.

Materiale raccolto e depositato da:

Sergio Maltagliati — sergiomaltagliati.it